

Los Grandes Pintores

el Bosco

Griffo

Glénat

Los Grandes Pintores

el Bosco

scénario et dessin

Griffo

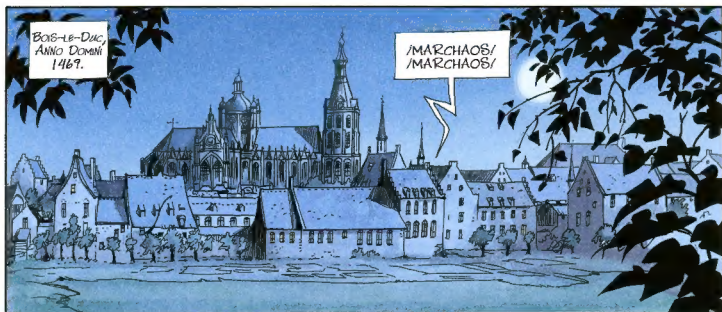
couleurs

Florent Daniel

Glénat

versión en español de WillyG

BOIS-LE-DUC,
ANNO DOMINI
1467.

/MARCHAOS/
/MARCHAOS/

/ESTAMOS HARTOS
DE TUS MALDITAS
PESADILLAS,
HERMANO!

¿TAMBIÉN LOS
HABÉS VISTO?

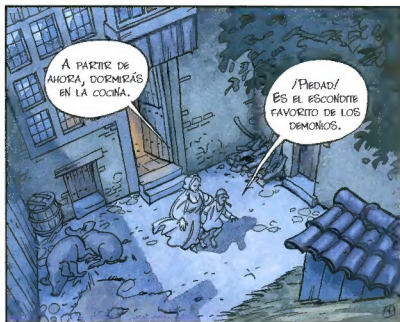
/ES VERDAD/
/NECESITAMOS
DORMIR!

CHERONIMUS, TUS HERMANOS TIENEN RAZÓN.
/YA ES DEMASIADO! /TODOS TENEMOS
DERECHO A DESCANSAR!

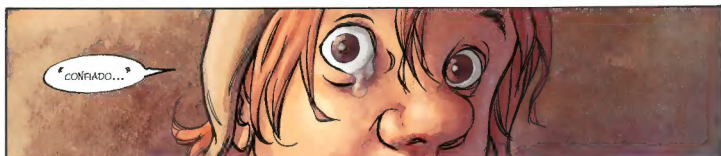
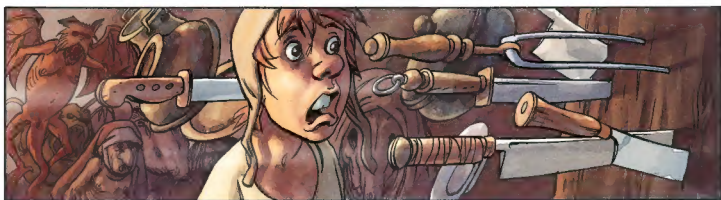
/AY!

A PARTIR DE
AHORA, DORMIRÁS
EN LA COCINA.

/PIEDAD!
ES EL ESCONDIRITE
FAVORITO DE LOS
DEMONIOS.

JHERONIMUS
ME PREOCUPA. SUS
VISIONES DEMONIACAS
SON CADA VEZ MÁS
FRECUENTES. HABRÁ
QUE HABLAR CON
EL ABAO.

JHERONIMUS ES UN
SOÑADOR. CUANDO YO TENÍA
SU EDAD, ME ACABABAN
DE LO MISMO.

MIRA LO QUE
JHERONIMUS TENÍA
ESCONDIDO ENTRE
SUS COSAS.

¿QUÉ DICES DE
ESO? ¿NO TIENE
TALENTO NUESTRO
HIDO?

¡SANTO
DIOS!

¡SON DEMONIOS HORRIBLES!
NO SE DEBERÍAN DIBUJAR
COSAS ASÍ.

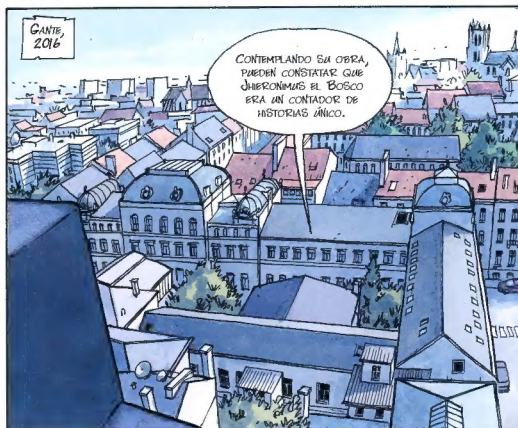
TRANQUILA, BERTA.
DEJA AL ABAO
FUERA DE ESTO.

EL AÑO QUE VIENE,
CUANDO TENGA LA
EDAD, LO TOMARÉ
EN MI TALLER.

YA VERÁS,
ALGUN DÍA SERÁ
EL ORGULLO DE
LA FAMILIA.

GANTE,
2016

CONTEMPLANDO SU OBRA,
PUEDEN CONSTATAR QUE
JHERONIMUS EL BOSCO
ERA UN CONTADOR DE
HISTORIAS ÚNICO.

EN JORNADAS PRECEDENTES,
HEMOS VISTO QUE DOCENTES DE
AUTORES HAN COMENTADO SUS
CUADROS, RIVALIZANDO EN
ERUDICIÓN ADMIRATIVA ANTE LA
UNIVERSALIDAD DE UN LENGUAJE
ACCESIBLE A TODOS.

EXACTAMENTE COMO PODEMOS
APRECIAR LA MÚSICA SIN
SABER LEER UNA
PARTITURA....

PORQUE LA RELACIÓN DE
UN AFICIONADO AL ARTE
CON OBJETO ARTÍSTICO
ES UNA RELACIÓN DE
AMOR.

¡POR
TODOS LOS
SANTOS!

¡ME
DEMONIOS SE
VAN DE PASO.

¡MIRA!

¿DÓNDE SE
HAN METIDO TUS
HORRORES?

¡ANTHONIUS!
¡JHERONIMUS!
¡VENID A VER!

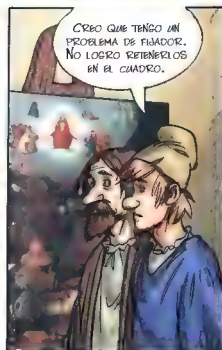
¡ESTA CARTA PARA
JHERONIMUS ACABA
DE LLEGAR DE
AMBERES!

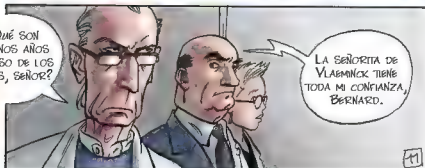
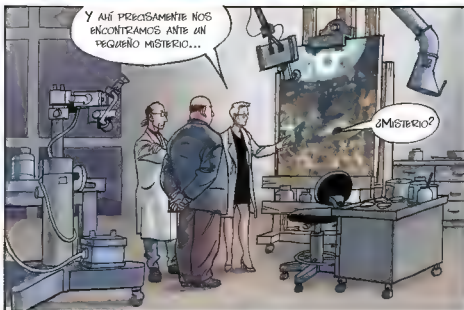
¡INCREDIBLE! ES UNA
PROPUESTA PARA EXPONER
SUS OBRAS!

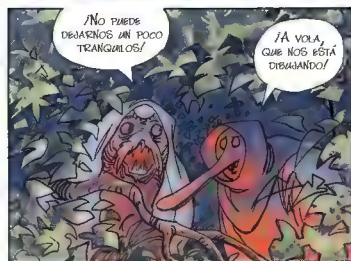

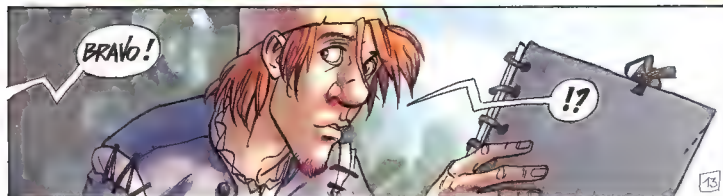
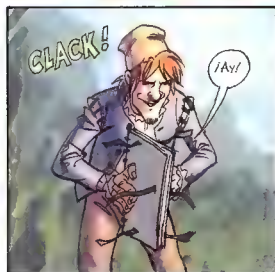
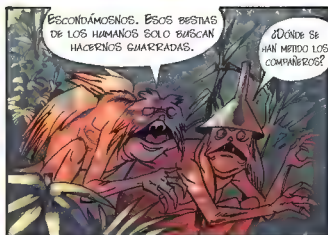
ES DE PARTE DE UN TAL
ADRIAAN RAEMDONCK,
UN IMPORTANTE ENTENDIDO
EN ARTE.

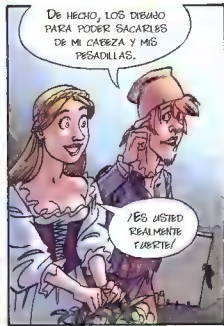

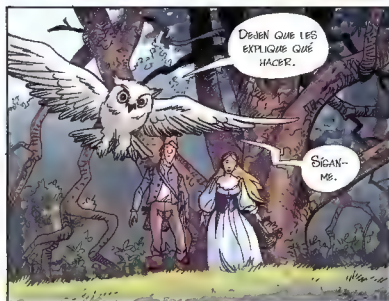

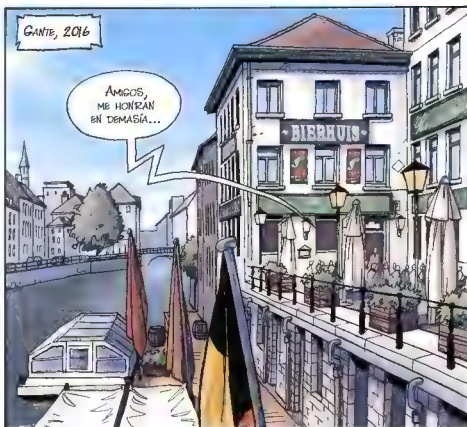

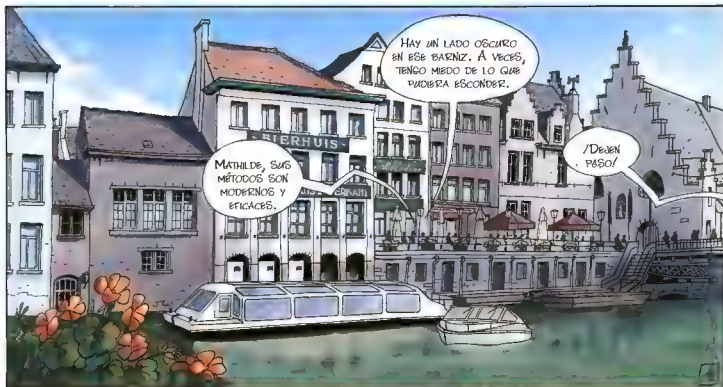

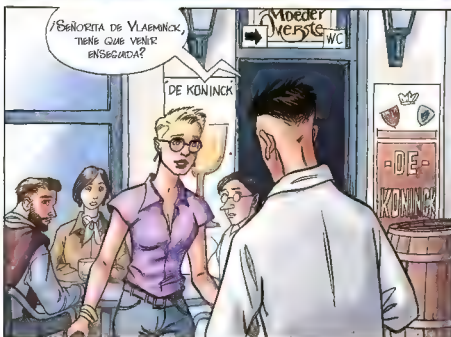
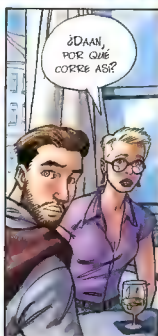
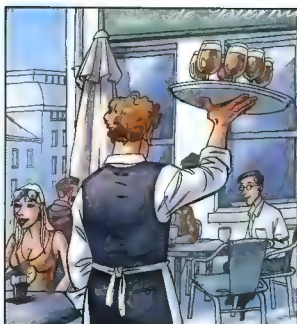
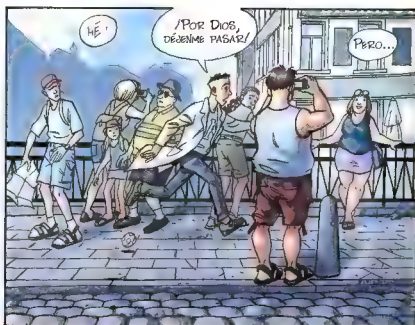

BOIS-LE-DUC
ANNO DOMINI
1463

¿ESTÁ
LIBRO
AÚN?

CASI ESTAMOS,
YA HUELTO EL
HUMO.

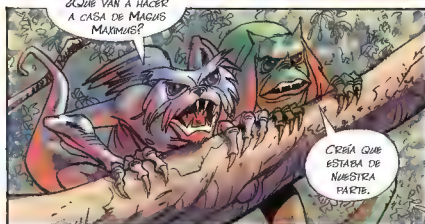
¡AHÍ!

¡HALA!

VEN. CUANDO HAY
HUMO BLANCO, ES
QUE HAY VÍA LIBRE.

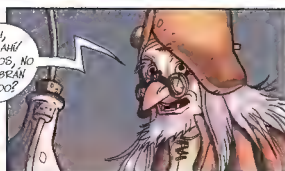
ESTO NO ME GUSTA.
¿QUÉ VAN A HACER
A CASA DE MAGUS
MAXIMUS?

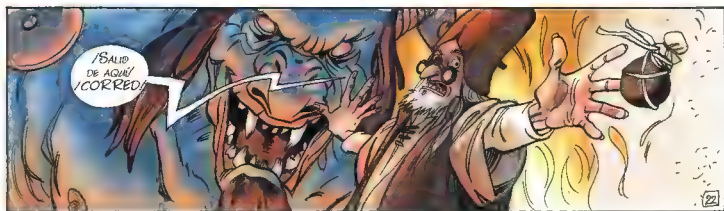
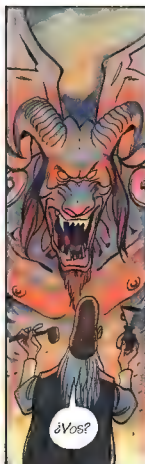

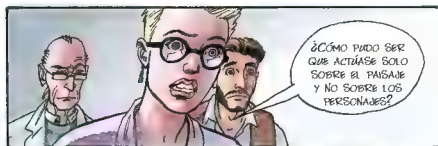
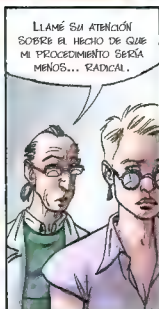
CREÍA QUE
ESTABA DE
NUESTRA
PARTE.

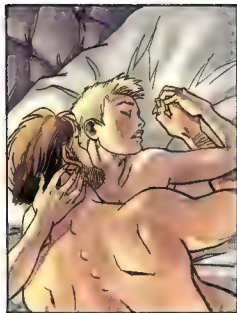
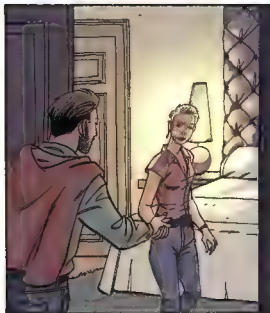
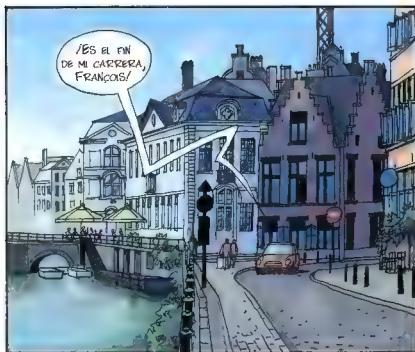

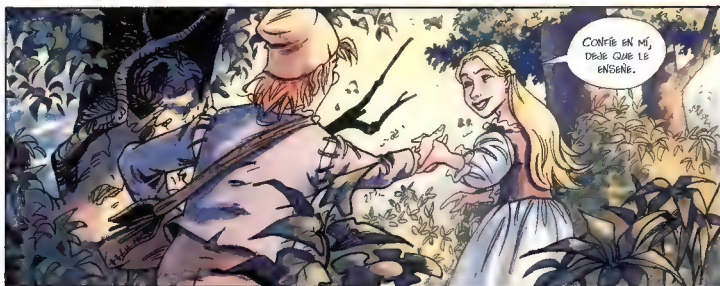
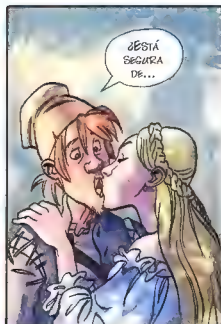
BUE... CON
ESTOS HUMANOS
NUNCA SE PUEDE
ESTAR SEGURO
DE NADA.

¡Eeeh...
¿QUE HACÍAN
EXACTAMENTE?

¡ALÍD, QUERÍA
MOSTRÁRME...

UN MÉTODO
ALTERNATIVO PARA
CAZAR DEMONIOS,
CLARO.

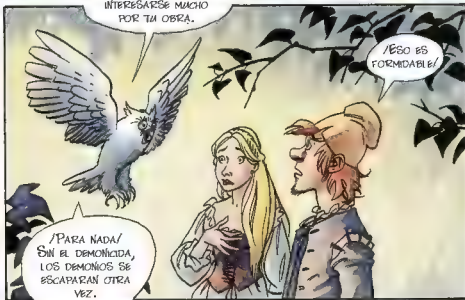
HUM... ME ATREVO A
PENSAR QUE EL DEMONICIDA
SERÁ MÁS ORTODOXO.

TIENE RAZÓN.
TIENGO QUE VOLVER Y
APLICARLO LO ANTES
POSIBLE.

PRECISAMENTE,
JHERONIMUS, ME
TEMO QUE LLEGUES
DEMASIADO
TARDE.

EL GALESTISTA DE
AMBERES HA OBTENIDO
UNA ORDEN DE SU
ALTEZA FELIPE EL
HERMOSO PARA TOMAR
POSESIÓN DE TU CUADRO.

SU ALTEZA PARECE
INTERESARSE MUCHO
POR TU OBRA.

¡ESO ES
FORMIDABLE!

¡PARA NADA!
SIN EL DEMONICIDA,
LOS DEMONIOS SE
ESCAPARÁN OTRA
VEZ.

YA ESTÁN EMBARCANDO TU OBRA,
JHERONIMUS. PUEDE QUE PUEDAS AÚN
APLICAR EL PRODUCTO EN AMBERES
ANTES DE LA LLEGADA DE SU ALTEZA.
¡SI TE DAS PRISA!

ESTOY VERDADERAMENTE
DECELDADO DE QUE EL HAYA...
DESAPARECIDO, SEÑOR VAN
RAEMDONCK. A VECES, MI HGO
ES MUY EXTRAÑO.

TIENGA ESTE ADELANTO,
SEÑOR VAN ALKEN Y AVISE
A SU HIJO DE QUE LE ESPER-
AMOS EN EL AYUNTAMIENTO
DE AMBERES.

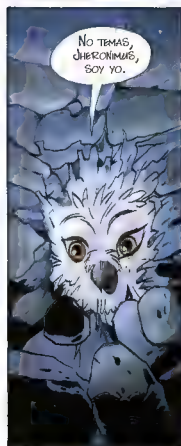
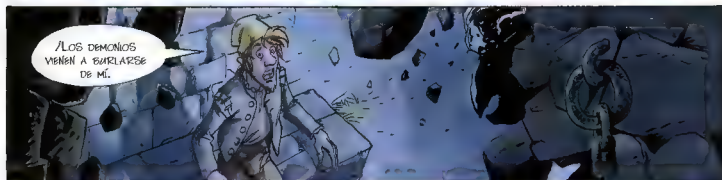
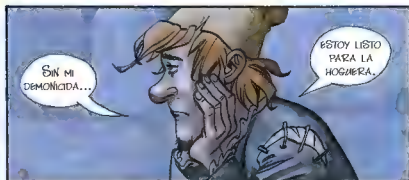

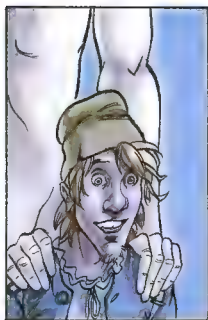

LE
RECOMPENSARÉ
CON UNA
SORPRESITA.

MIRA LO QUE
TE TRAIGO.

¡HERO-
NIMUS!

¡ALÍO,
MARINUS!
OS CREÍA...

HE TENIDO QUE EMPLEAR
ARGUMENTOS DE PESO PARA
CALMARLE, PERO NEMOS DE
PERMANECER VIGILANTES.
DEBE MOSTRARSE MÁS
RECORDOSO.

ESTOY TAN AGRADECIDO
POR VUESTRA VISITA,
AMIGOS MÍOS, PERO YA
ES DEMASIADO TARDE
PARA MÍ.

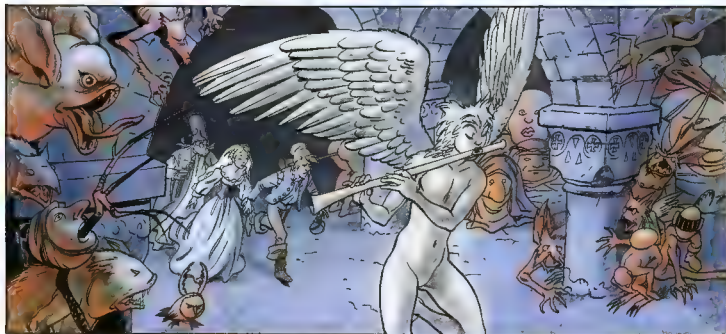
¡HERONIMUS,
CON EL DEMO-
NIO...!

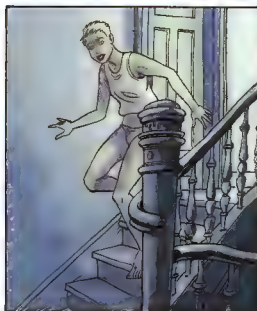
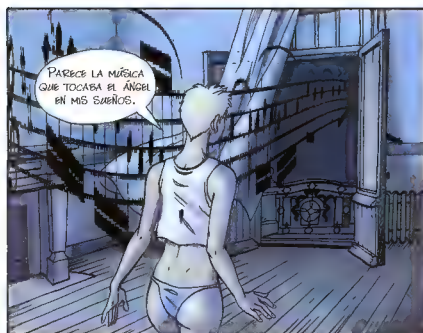
ES IMPOSIBLE.
SOLO TENDRÍA UNAS HORAS
PARA ENCONTRAR A MIS DEMO-
NIOS, TRABERLOS Y REPINTAR-
LOS EN EL CUADRO.

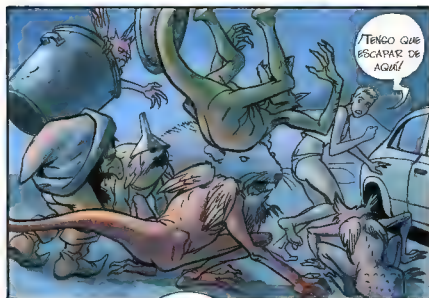

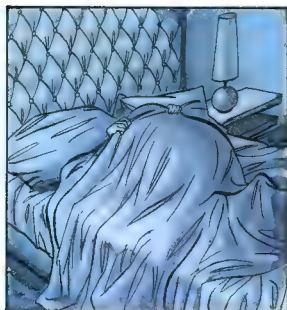
HAY OTRA
SOLUCIÓN.

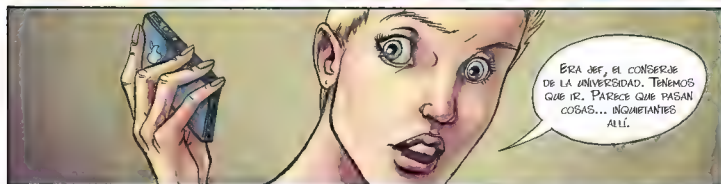
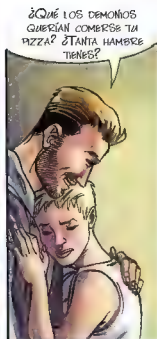

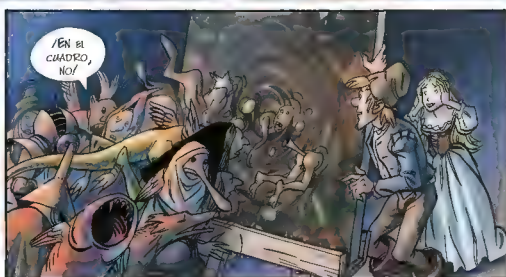

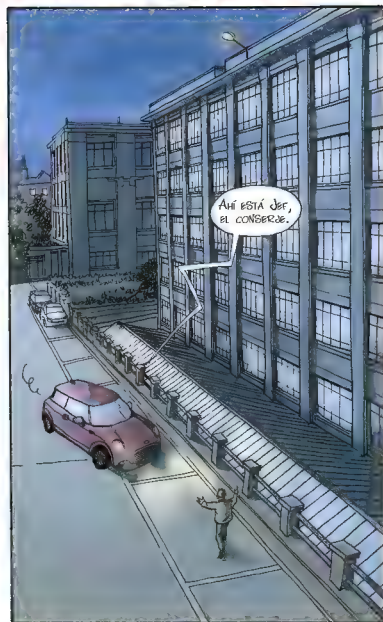
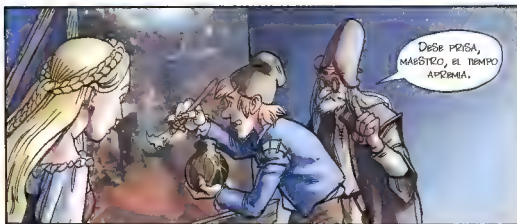

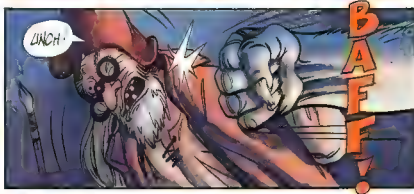
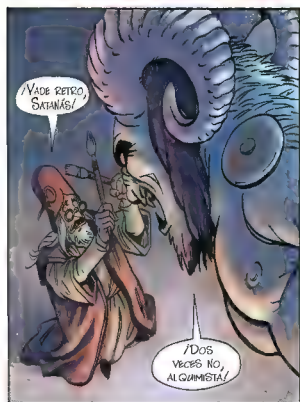
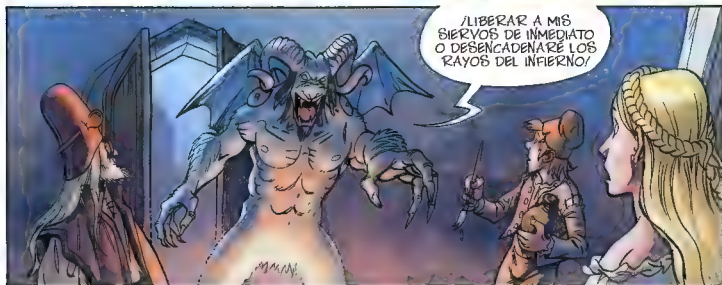

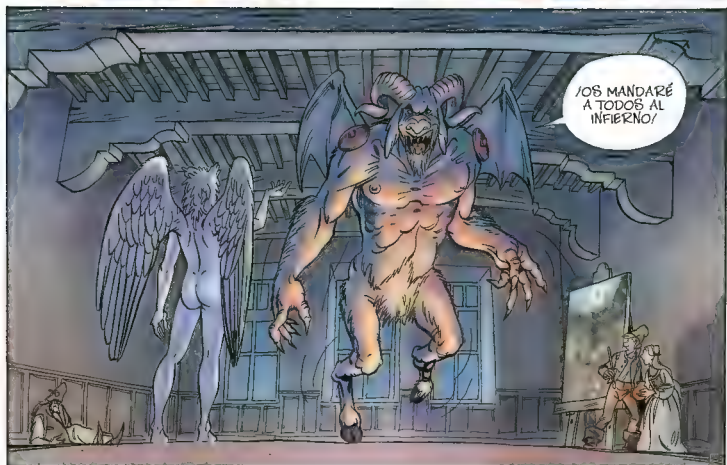
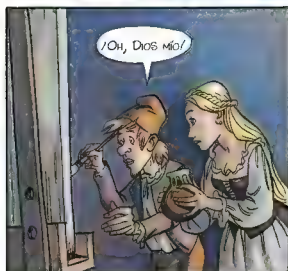

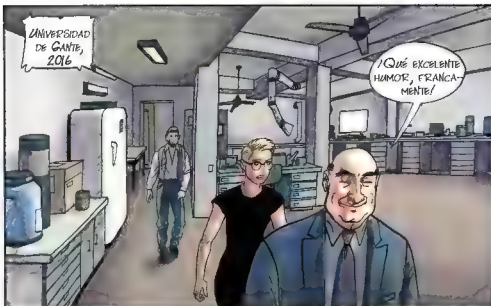

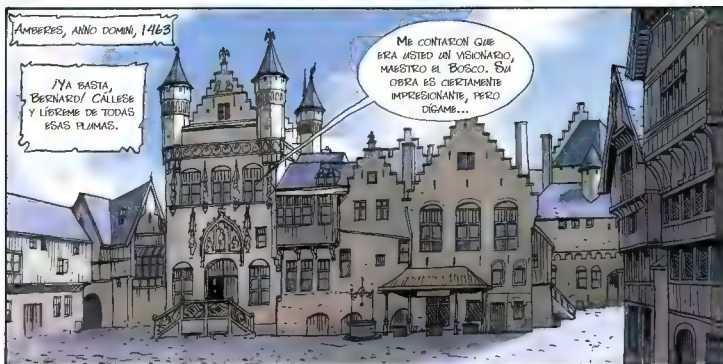
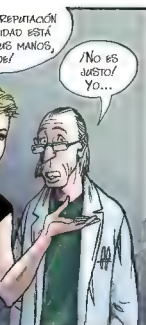

El Bosco

*Nacido hacia 1450-53 y muerto en 9 de agosto de 1516
en 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc)*

El intérprete de símbolos

Pocos artistas han marcado tan profundamente el espíritu de los hombres. Aunque su obra haya sido olvidada durante más de tres siglos (en Francia sería, porque en España, desde Felipe II siempre ha ocupado un lugar destacado en las Colecciones Reales y luego en el Museo del Prado), Jheronimus el Bosco está vinculado a los primitivos flamencos. Este contemporáneo de Leonardo da Vinci está en el origen de los "Grillen" (grillos, en flamenco), un género pictórico totalmente nuevo en los confines de lo fantástico y el surrealismo. Como hombre piadoso y moralista, el Bosco -del que no sabemos casi nada (otro más del que el guapo especialista sabe poco)- emerge como el último representante del simbolismo medieval. En el siglo XX, el arte de este precursor es llevado a su pináculo por el movimiento surrealista, así como por los padres del psicoanálisis, que veían en él al primer explorador del subconsciente.

Triptico del Juicio Final (detalle
extraído del panel central), hacia 1484
Óleo sobre tabla (241x163,7 cm)
Viena, Academia de Bellas Artes

Este álbum reposa sobre la diversidad y la
multitud de cratistas que pueblan el
bestiario infame de Jheronimus, el Bosco
Pero, bajo unos exteriores a veces
lunares, el pintor pone en guardia a
los hombres ante la corrupción y el vicio, a
nuevo de sufrir, una vez en los infiernos,
las severas mas inimaginables

UNA VIDA Y UNOS ORÍGENES RODEADOS DE MISTERIO

A imagen de un buen número de primitivos, la existencia de Jheronimus, el Bosco, está poco documentada. Se ha establecido que la familia Van Aken, originaria de Aquisgrán (Alemania), se instaló en Flandes septentrional algunas décadas después. El año preciso del nacimiento de Jheronimus es desconocido. ¡El misterio rodea hasta su patronímico! En efecto, probablemente para distinguirse de su padre y de su abuelo, los dos pintores de renombre cerco de los cuales el joven artista se habría formado (esa es en todo caso la tesis mantenida en el episodio), Jheronimus Van Aken opta por el nombre de "El Bosco", prestado de su villa natal, Boix-le-Duc, S'Hertogenbosch, en Flandes. En esa ciudad rica y próspera, entonces una de las más importantes de Holanda, el artista no quiere más que hacerse un nombre. Al respecto, su matrimonio hacia 1478, con la hija de un rico aristócrata le pone al abrigo de las necesidades y le confiere un estatus social particularmente envidiable. El Bosco puede entonces consagrarse plenamente a la pintura y responder a los encargos de las grandes familias y las cofradías de la ciudad. A pesar de los pocos hechos comprobados, la cronología de los grandes episodios de su existencia es difícil de establecer y reposa, en lo esencial, sobre hipótesis. ¡Para hacer más compleja la tarea de los especialistas, ninguna de sus obras está fechada! Un libro de cuentas le menciona como miembro de la Cofradía de Nuestra Señora a partir de 1488, lo que constituye una información valiosa sobre su papel en la vida de la ciudad y, al mismo tiempo, sobre su convicciones religiosas. Tras un aparente humor negro, Jheronimus van Aken, el Bosco, es un prosélito de primera hora que no duda, en su "La nave de los locos", a representar unos hombre que han perdido la razón por haber descuidado las enseñanzas de Cristo. En todo caso, en un contexto religioso alterado donde la acusación de herejía es moneda corriente, el Bosco se libra de la solemnidad de sus contemporáneos quebrando los códigos utilizados hasta entonces. Precipitadamente relegado durante siglos al rango de simple creador de una "pintura macabra de espectros y fantasmas horribles venidos del infierno" (Karel van Mander, Libro de los pintores, 1604), el Bosco cultiva en realidad un estilo y una perspectiva altamente revolucionarias.

MÚLTIPLES FUENTES DE INSPIRACIÓN

Los cuadros atribuidos a sus primeros años son esencialmente religiosos. Pero, más allá del rigor de estas representaciones bíblicas, emerge ya una verdadera singularidad donde dominan unos rostros grotescos y un humor popular extremadamente acerado. Aunque los pintores del siglo XV abandonan poco a poco el arte gótico para enlazar de nuevo con los cánones grecolatinos antiguos, le Edad media aún no se ha acabado. Muy al contrario, este periodo de transición constituye un terreno fértil para las creencias esotéricas tan queridas por Jheronimus, el Bosco. El artista es un fino conocedor de la vida de los santos y un ferviente lector de la "Legenda dorada" de Jacques de Voragine (1228-1298). Pero, más sorprendente aún, se interesa por un texto latino fechado en 1415 conocido por el sobrenombre de "Ars moriendi", dicho de otro modo: "El arte del bien morir"...

Publicado a gran escala para la época, este libro atestigua la persistencia del recuerdo de las epidemias y sus imágenes apocalípticas. Mientras agoniza, el personaje principal se encuentra en medio de una áspera batalla que enfrenta a ángeles y demonios para llevarse su alma. Se trata, ni más ni menos, de una guía para los últimos instantes, un concepto absolutamente inimaginable en la cristianidad antes de la llegada de la peste negra. Otra inspiración importante le viene de las visiones del caballero Tondal, un relato místico irlandés del siglo XII, un siglo antes que Dante, popularizado por la iluminación hacia 1470 en los países del Norte. Este extraño relato invita al lector a seguir el vagabundeo del alma de un hombre que, caído en coma tras una vida de vagancia y desenfreno, se dirige al más allá, visitando el infierno, el paraíso y el purgatorio. Guiado por un ángel en este mundo desconocido, el alma del caballero sufre los peores tormentos de un infierno poblado por monstruos y de pecadores torturados. El historiador del arte, Wilhelm Fraenger (1890-1964), especialista en el misticismo de la Edad Media, vio una de las causas del compromiso del artista en la vía del ocultismo y la brujería.

La nave de los locos, hacia 1490-1500. Óleo sobre tabla. 83 x cm.
París, museo del Louvre

Este panel, izquierdo de un tríptico cuya parte central ha desaparecido es el único cuadro del artista conservado hoy en el Museo del Louvre. Probablemente inspirado en la obra eponoma de Sebastian Brandt aparecida en 1494, esta nave de los locos se burla de la avaricia y de los excesos que aquejan a la humanidad de Dios.

BIO EXPRESS

Hacia 1450/53: nace en 's-Hertogenbosch, en los Países Bajos.

1478: se casa con la hija de un rico aristócrata.

1486: figura en la lista de miembros de la Cofradía de nuestra Señora de 's-Hertogenbosch.

1493-1494: realiza unos cartones para vitrales.

hacia 1500: recibe el encargo de Juicio Final de Felipe el Hermoso, soberano de los Países Bajos y Rey de Castilla (por matrimonio con Juana la Loca).

9 de agosto de 1516: muere en 's-Hertogenbosch.

El Bosco en los orígenes del relato visual.

En 2014, la fundación Glénat presentó "La mueca del mundo" en el convento de Sainte Cécile, en Grenoble, una exposición que mostraba la influencia de la pintura flamenca en el 9º arte.

Después de cinco siglos, grandes y pequeños veían en la obra del Bosco un teatro lúdico, aterrador y divertido a la vez. Hay que reconocer que en materia de efectos visuales, el pintor es un director sin par. Por supuesto, muchos de los símbolos y de los significados escapan a la mirada reflexiva de los espectadores del siglo XXI. Sin duda, y como con Pieter Bruegel más tarde, su universo poblado de monstruos híbridos se refiere a la sabiduría proverbial de los siglos XV y XVI en Flandes. Sin embargo, el mundo misterioso de Jheronimus Bosco permanece asequible para todos, incluso sin cultura religiosa o histórica profunda. El artista juega en efecto con brío sobre una ambivalencia que permite una lectura infantil y entretenida tanto como moralista y espiritual. Ciertamente que las sociedades y la moral han cambiado, pero los interrogantes y el misticismo permanecen. Después de todo, el miedo universal a la violencia y la locura no desapareció con el Bosco, muy al contrario. Druiller, Loisel, Hausman, Rosinski... todas esas gentes del 9º arte son los herederos de una tradición gráfica directamente inspirada por el maestro de Bois-le-Duc. ¿Un ejemplo para convencerse? El célebre embudo puesto en la cabeza de un personaje: muchas veces repetido en los tebeos para identificar a los locos, este procedimiento, tan extraño como eficaz, apareció por primera vez en el Bosco, en la cabeza de un pájaro mensajero que aparece en su "Tentación de San Antonio" pintado hacia 1501.

Triptico de la tentación de San Antonio (detalle de la hoja izquierda), hacia 1501. Óleo sobre tabla (226x131,5 cm). Lisboa, Museo Nacional de Arte Antiguo.

André Franquin, padre del célebre Gaston Lagaffe, ha dejado el mismo penetrar regularmente monstruos en su pequeño mundo, justificando la aparición de estas criaturas por "un pavor a hacer algo un poco antiestético y chocante". Si algunos autores nos invitan a un viaje puramente divertido y humorístico, otros navegan a propósito a los confines de la consciencia y de la melancolía. Pero, cualesquiera que sean sus ambiciones, todos hacen dar el paso a la imagen sobre el texto, como el Bosco en su tiempo con las expresiones de la fe cristiana. El paralelismo no puede ser más evidente, con más motivo a partir de la década de 1970 y el final de la sociedad de la abundancia. Ganando en

dramaturgia, la historieta ilustrada sale para siempre del universo estrictamente infantil para mostrar que puede, también, hacerse eco del misterio, de lo maléfico y lo paranormal estrenado por su ilustre antepasado. En el prólogo del catálogo de la exposición, Alain Tapié, estima que se trata de un campo "libre de toda verdad preconcebida" donde dibujantes y autores no pueden más que encontrarse. ¿Es tan sorprendente que los tebeos hayan visto nacer un buen número de sus más grandes representantes en el país del Bosco?

EL RECONOCIMIENTO DE UN ARTE ENIGMÁTICO

Su estilo fuera de lo normal dio rápidamente que hablar de él más allá de los límites de su ciudad, al punto de atraer la atención de Felipe el Hermoso (1478-1506), duque de Borgoña, rey consorte de Castilla y padre del Futuro Carlos I y V. Después, unas décadas tras la muerte del pintor, el nieto, Felipe II (1527-1598) se apasionó por la obra del artista. Dicen incluso que el rey, que había adquirido la colección formada en Flandes por el humanista Felipe de Guevara, habría hecho instalar el panel de los Siete pecados capitales en su dormitorio de El Escorial. A todo lo largo del siglo XVI, Jheronimus el Bosco suscitó un vivo entusiasmo entre los aristócratas y los ricos burgueses coleccionistas. Las nuevas temáticas que explora atraen a unas élites receptivas a las ideas que guía un humanismo aún balbuciente...

...En el Juicio Final que Felipe el Hermoso le encargó en 1506, el Bosco trabajó cada detalle con una precisión de orfebre: la lucha entre el bien y el mal, la locura humana, la lujuria, las tentaciones... en el seno de una composición surrealista y onírica donde hormiginean cientos de personajes desnudos y animales improbables. Diez años antes, con su Nave de los locos, el Bosco predecía el naufragio de la felicidad por los bobos, los avaros y los envidiosos de toda condición sin olvidar ni la religión ni la aristocracia. A falta de poder interpretar cada una de sus alegorías, el historiador del arte André Chastel (1912-1990) veía en el arte de Jheronimus el Bosco el último arrebatado del espíritu medieval antes del advenimiento del Renacimiento italiano en Europa. ¿En consecuencia, su pintura debe ser considerada como el receptáculo de todas las ideas sombrías de la Edad Media o, por el contrario, como el fundamento de una nueva era pictórica? Las dos a la vez. Porque el Bosco pertenece a esa pequeña familia de los artistas bisagra, a caballo entre dos eras, cuya expresión fascina e intriga aún hoy en día. Como se evoca en el álbum, las malas lenguas decían de El Bosco que recurría a las drogas alucinógenas para pintar sus vertiginosas visiones. En el siglo XX, los pioneros del psicoanálisis llegan a hacerle incluso el primer pintor del subconsciente. El papa del surrealismo, André Breton, le consideró como "un visionario integral", precursor de Salvador Dalí y de Max Ernst. Naturalmente, el misterio que rodea la vida de Jheronimus Bosco abre vía a las interpretaciones más descabelladas. Unos historiadores llegaron incluso a evocar la hipótesis -reflejada por un personaje de esta historia- de que el artista habría podido ser miembro de la secta damita, preconizadora del regreso a la desnudez y el amor libre, rechazando de paso el matrimonio y el trabajo. Si Bois-le-Duc vio en efecto desarrollarse una hermandad del Libre Espíritu, a principios del siglo XVI, parece bastante improbable que Felipe II, que se apoyó en la Inquisición, hubiera sido tan tolerante, por no decir inconsciente, de coleccionar la obras de un artista que la Iglesia, décadas más tarde, habría perseguido por hereje, (no tan improbable como afirma el autor, puesto que la Biblioteca de El Escorial fue refugio, por orden de Felipe II, de libros condenados a la hoguera por la Inquisición). En resumen. En ausencia de información suficientemente precisa sobre los compromisos, las convicciones personales y las opiniones de Jheronimus Bosco, los historiadores del arte están limitados a concentrarse solo en su pintura. Y eso está bien, porque hay mucho que decir.

Mesa de los pecados capitales (detalle representando la lujuria)
1475-1480. Óleo sobre tabla (150x129 cm).

Madrid, museo del Prado.

Alrededor de un círculo central que representa el ojo de Dios, el Bosco reproduce los célebres pecados capitales en siete escenas: la cólera, la envidia, la avaricia, la gula, la pereza, el orgullo y la lujuria, esta última representada aquí, fue creada originalmente con el término extravagancia. El Bosco pone al espectador en guardia, grabando en el centro de la tabla la inscripción: "Cave, cave, Deus Vident" (cuidado, cuidado, Dios lo ve).

N. de T.: El nesso del Prado data la obra entre 1505 y 1510, hacia el final de la vida del autor. Tampoco concuerdan las medidas estas son: 119,5 x 139,5 cm. Por otra parte, no he encontrado ninguna referencia a ese "extravagancia" que no aparece en el dibujo subyacente de la "riviera" sobre la lujuria. La equivalencia entre lujuria y extravagancia solo la halló en "Hieptologia da Eheronymus Bosch, siete pintas teatrales inspiradas en cada uno de los pecados capitales" del dramaturgo argentino, Rafael Spargoliard que para tiempos actuales los titula como: La inapetencia (1996), La extravagancia (1997), La modestia (1999), La estupidez (2001), El pánico (2002), La paranoia y La torquedad (2008).

El jardín de las delicias, fiesta de las metamorfosis

El más grande y el más mágico tríptico de Jheronimus Bosco es una aterradora parábola de la vida terrestre en los confines de la interrogación existencial.

Un políptico es una pintura compuesta de varios paneles (tres en este caso, de ahí su nombre de tríptico) que nos invita a una lectura a menudo cronológica de uno o varios acontecimientos. En una época donde pocos fieles sabían leer y donde no existían los medios actuales para difundir el saber, el impacto de tales imágenes en los creyentes de entonces es de una profundidad sin parangón con nuestros conocimientos actuales. Al atravesar esta invitación a los placeres sensoriales, Jheronimus Bosco impone una visión moralista de la vida y los pecados que la jalonan. Cerrado, el tríptico hace aparecer un globo flotando en la nada, antes de la creación del mundo. Pero, una vez abierto, la historia comienza. En el panel de la izquierda, Adán y Eva toman conciencia de estar vivos. Alrededor de ellos, todo es belleza y armonía, como subrayan los tiernos matices de verde, azul y amarillo. Pero este bienestar es de corta duración, porque ya el mundo entra en trance. El demonio, rodeado de bestias rampantes, está ahí, en alguna parte. En el panel central, los hombres se embriagan de placeres alrededor de una fuente de juventud que les da la ilusión de vida eterna. El Bosco hace estallar los colores de este paraíso artificial e integra detalles que dejan pensar ya que el pecado acecha.

¿Por qué los frutos y los pájaros son tan desproporcionados, qué preparan esas criaturas monstruosas y a quién beneficia esa profusión de bienes terrenales? Siguiendo la lectura alegórica hacia el panel de la derecha, percibimos que esos pobres desheredados y almas perdidas han sido hábilmente engañados. En la negrura de ese pandemonium aterrador, de instrumentos tocando una música de muerte, como para acompañar a los condenados atraídos por los demonios a las entrañas de la tierra. Los colores son oscuros y fríos, en una mezcla de negro azulado y de grises donde domina el terror. El mensaje no puede estar más claro: esto es lo que les espera a los pecadores, los amantes del libertinaje y las malas personas. Sintetizando así la historia bíblica, el Bosco no se limita a un simple ejercicio de estilo, fue dictado por su fe. Detrás de sus follajes y sus paisajes luminosos y lujuriosos, este Jardín de las delicias es el fruto de un análisis que sobrepasa la visión religiosa del mundo. En efecto, en este sincretismo en el que se encuentran teología y folklore, el artista pone en guardia contra la degeneración de la naturaleza humana recordando que los comportamientos de todos y cada uno no son jamás fruto del azar. Los hombres actúan bajo la

El jardín de las delicias, hacia 1505.
Óleo sobre tela (389x22 cm)
Madrid, museo del Prado.

influencia de las pulsiones profundamente ancladas en ellos que conviene dominar para poder alcanzar la plenitud y la armonía. El arte de El Bosco nos habla primero de nosotros mismos y nos invita, aún hoy, a la introspección y a la toma en consideración de las expresiones de nuestro subconsciente. Religioso o laico, esta espiritualidad parece no haber estado nunca tan de actualidad...

UNA SABIDURÍA A VECES TIMORATA

En lo que se considera la última parte de su obra, Jheronimus el Bosco se interesó en algunos grandes personajes religiosos (San Juan, San Cristóbal, San Juan Bautista...) que sitúa en el centro de paisajes de un realismo sobrecogedor. Pero, en la comparación con las inspiraciones místicas de su mejor periodo, este acercamiento tardío parece muy oportuno, como si el pintor hubiera vuelto a la fila. ¿cómo no acordarse con emoción de la edad dorada de los grandes trípticos, la época en que El Bosco describía con un humor mordaz y molesto las caídas a los infiernos más delirantes? Muy felizmente, desde 1505, algunos cuadros renuncian a ese pasado glorioso, como su Tentación de San Antonio o su Cristo llevando la cruz en los que el espectador encuentra con felicidad puestas en escena grandiosas y rostros gesticulantes. Si la obra de El Bosco no integra apenas ningún juego de perspectiva, en la tradición de la pintura medieval, su riqueza y su carga simbólica son de una fuerza incomparable. Dolor y placer se mezclan en unos universos donde no hay diferencia entre vivos y muertos, humanos o animales. ¿Si Jheronimus Bosco no destaca tanto como cuando representa el infierno, por qué la Iglesia de su época no le conmovió que un artista tan influyente no se consagrara apenas a las causas piadosas? Porque poniendo la risa al servicio de la moral, el Bosco no ridiculiza más que el vicio. Una ambición, en suma, compartida con la fe cristiana.

UN DIABLO ANIDADO EN LOS DETALLES

Aunque seguido y copiado por numerosos imitadores, el Bosco no parece haber tenido ningún discípulo. Una constatación curiosa cuando sabemos que algunos de sus admiradores se han convertido, décadas o siglos después, en pintores muy conocidos, tales como Pieter Huys, Pieter Bruegel o Frans Verbeek. Por añadidura, la paternidad de las obras del Bosco es difícil de establecer, al punto de que se llega a dudar de que él mismo realizara los grabados sobre madera que se le han atribuido por largo tiempo. Puesto por las nubes en vida, Jheronimus van Aken se llevó sus misterios a la tumba en 1516, cuando una nueva peste hizo aparición. A imagen de su vida enigmática, la rareza de sus cuadros ha sido a menudo interpretada, pero jamás desentrañada. A falta de documentación, la curiosidad debe contentarse con una treintena de obras para medir el sentido profundo y el alcance casi profético de un arte universal y familiar.

Références bibliographiques

- Wilhelm Fraenger, *Le Royaume millénaire de Jérôme Bosch*, Ivrea, Paris, 1995 (première édition parue en 1966).
Jos Koldeweij, Paul Vanenbroeck & Bernard Vermet, *Jérôme Bosch, l'œuvre complet*, Ludio - Flammarion, Paris, 2001.
Karel van Mander, *Le Livre des peintres I, Vies des plus illustres peintres des Pays-Bas et d'Allemagne*, Les Belles lettres, Paris, 2002 (première édition parue en 1604).
Roger Van Schoute & Monique Verboomen, *Jérôme Bosch, Renaissance du livre*, Waterloo, 2003.

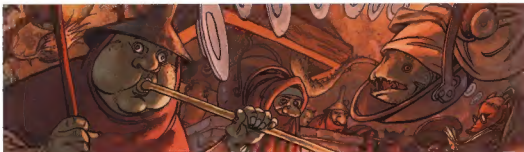
Cristo llevando la cruz, hacia 1510-1516.
Óleo sobre tabla (76,7x83,5 cm)
Gante, museo de Bellas Artes.

Para el espectador de principios del siglo XVI, este amontonamiento de cabezas en un espacio tan reducido es chocante y confuso, más cercano al boceto que a la obra terminada. Para el cronista Karel van Mander da "pistas de más seriedad que de costumbre" mientras que para el historiador de arte Paul Vanderbroeck, esta obra es una "de las creaciones más alucinantes de la historia del arte occidental".

Tríptico de las tentaciones de San Antonio (panel central), hacia 1501.
Óleo sobre tabla (226x131,5 cm)
Lisboa, museo Nacional de Arte Antiguo.

En esta obra magistral, todo parece alegoría. En medio del desierto escópico, unos seres sobrenaturales parecen desafiar al santo que resiste fiel a Jesucristo, imagen de la auténtica fe. Todo a su alrededor concurre a apartarle del camino que se ha trazado. Y, sin embargo, San Antonio lucha contra las tentaciones que se le ofrecen, como la gula o la lujuria.

Jheronimus van Aken, el Bosco, es un pintor que sorprende por la originalidad y el alcance de sus cuadros, en el Flandes del siglo XV, y que le han llamado loco a las vista de las formas extrañas y alucinante, de las criaturas, de los monstruos horribles y fascinantes que recorrieron sus obras.

En nuestros días, una joven y brillante especialista de la universidad de Gante, emprende precisamente la restauración de un cuadro del maestro. A medida que avanza su trabajo, ella se sumergirá, a su pesar, en su obra, navegando entre mundos fantásticos, alucinaciones y la realidad...

Les Grands Peintres

On dit d'un tableau qu'il raconte une histoire. Découvrez l'histoire qui se cache derrière le tableau. Aventurez-vous dans l'univers d'un grand peintre et explorez le contexte historique et personnel dans lequel il a réalisé un chef d'œuvre qui l'a fait entrer dans l'histoire de l'art...